

藝術生活學科中心環境藝術教案研發小組

教案主題：宅男女的異想世界

台北縣立秀峰高中

褚天安

壹、教材內容

一、課程說明

(一)設計理念

教案名稱的「宅男宅女」是現今流行的一種族群稱謂，一般認為出自日本「御宅族」次文化，指的是社會某些足不出戶偏好自給自足的族群，加上一些漫畫、電影及大眾傳播媒體的詮釋，使得台灣也跟著參與了這個名稱的想像，「宅」這個字也成了高中生常用的流行語之一，借用「宅」的通俗性以及和主題意像的關聯性之中符號的轉換來引起教學的話題，目的是希望藉由符號學的方法引導學生進入藝術批評的模式。

這次的教案設計在理念上嘗試運用多元文化與跨學科的相關理論進行環境藝術課程，取材上刻意避免採取歐洲中心論，理論基礎為採取 Foucault 的權力生產知識（Power produces knowledge）的論點，在方法上則採取符號學的分析方式，把焦點著重在建築與生活的人文關係層面與鑑賞建築的具體方法，對應的策略採取「小敘述」的方式建構教材，著重在文化層面的論述，事實上「文明」與「文化」的概念有所不同，簡言之，文明是文化的物質層面，而文化是文明之所以存在的意義，建築是文明的具體表徵，但是理解建築卻必須以文化來思維，文明有高下之分，文化卻沒有階級之別，不同的文

化源自於對其生活環境的適應與「最佳化」策略，自有其存在的價值與意義，所以這就是為什麼多元文化為當代藝術教育三大思潮之一（楊馥如 2003），所以整個教學方案的設計也就著重在實際生活經驗與理論的實踐上。

評量上採取組合式評量，以因應班級與學生的個別差異，鼓勵學生藉由本單元所學發展的觀念生產出自己的看法及創意。

(二)教學目標

1. 具備對生活環境有感知、鑑賞、判斷的能力
2. 瞭解環境與文化、歷史的關係。
3. 培養對環境有分析批評的能力。
4. 瞭解環境藝術之形式、空間上的象徵意義。

(三)教學對象、學習領域、教學節數

- ◇ 教學對象：高中一、二、三年級皆可
- ◇ 學習領域：藝術生活或高中美術之環境藝術單元
- ◇ 教學節數：

(四)教學流程

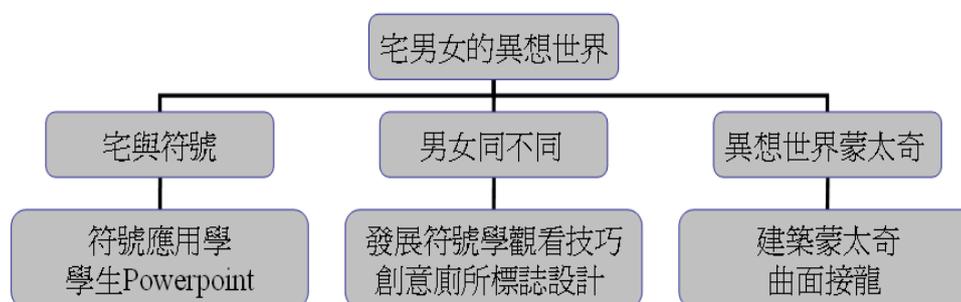
節次分配	課程內容	課程目標	教學活動	教學評量
第一節 (~ 第二節)	單元一： 宅與符號	1. 運用符號 學方法觀 看	1. 建築賞析 2. 我宅故我 在	✓ 建築鑑賞 ppt 報告
第三節 (~ 第四節)	單元二： 男女同不同	2. 發展符號 學觀看技 巧 3. 創意廁所 標誌設計	3. 藉由廁所 議題探討 建築與權 力的關係 4. 圖像設計	✓ 建築鑑賞 ppt 報告 ✓ 廁所 Icon 設計
第五節 (~ 第七節)	單元三： 異想世界蒙太 奇	4. 學生能論 述自己的 作品	5. 建築蒙太 奇(範例： 窗之物語)	✓ 建築蒙太 奇 ppt 報告 ✓ 能以團隊

		5. 能關注建築細節與造型美感	6. 曲面接龍	合作方式進行曲面接龍 ✓ 能完成其中一兩樣作業
--	--	-----------------	---------	----------------------------

(五)教材資源：

- **FACES by Francois and Jean Robert**：這是一本從建築到拖把與鞋子的攝影集，每禎照片都令人產生臉的想像，攝影者從生活中發現有趣的視覺的語言（Visual language）用她的「心和相機」（mind and camera），持續在街頭巷尾尋找「臉」這個主題，20 年的發現從…。
- 自編簡報
- 學生的 Powerpoint 攝影作品
- 華人縱橫天下：貝聿銘
- *Eric Owen Moss Architects*：<http://www.ericowenmoss.com/>
- 社區營造協會。文化資產保存經理人學堂(五)--文化資產修復與維護篇：http://www.cesroc.org.tw/e_paper_detail.php?sn=231

(六)教學架構圖

貳、教學活動設計內容

第一節 單元一：宅與符號

（一）教學策略

符號學的基本概念其實並不難懂，在日常視覺經驗裏可以找到許多有趣的例子，尤其在看似常識（common sense）的事物中發掘意義，因此符號學分析方法在藝術教育裡也經常成為為教師採取的鑑賞策略，本單元先採取開放式討論的策略引導學生進入符號學的觀看模式裡。

（二）使用教具

電腦與投影機、網際網路設備

（三）教學內容

I. 投影片教學 unit.1 「宅與符號」：

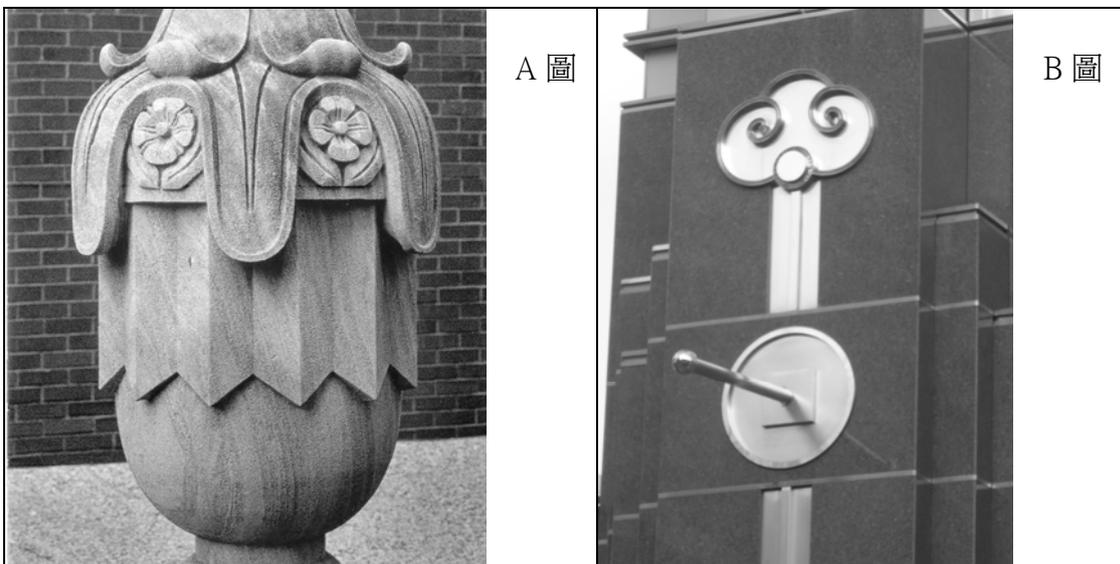
- ✧ 從宅的說文解字進入符號學的世界。
- ✧ 建築符號運用在舞台設計的實例，藉鐘樓怪人影片增強主題意涵。
- ✧ 運用房屋仲介廣告作為例子，廣告如何巧妙地**詮釋**「物件不只是物件」這個**概念**，在這裡的討論重點為「物件」（房子）是一個符徵，而「不只是物件」（人的情感）則是符指，同一個符號卻巧妙的**轉換**成家人的生活點滴，引起觀者共鳴，影片裏觀者一會兒扮演「物件」的觀看角度，一會兒卻又成為參與者（住在物件中的一份子）的角色。
- ✧ 利用大家熟悉的相關廣告詞（例如「全家就是你家」、「We are family」）來解釋符徵（Signifier）與符指（Signified）所指涉的意

涵。

II. 使用「一號學習單」進行想像力大不同活動：

- ◇ 將投影在螢幕上的「A」、「B」兩圖所引起的聯想畫在一號學習單上，所謂一號學習單用一張 A4 白紙即可，為區別起見，要求學生註明號次。
- ◇ 用現有的筆作畫即可
- ◇ 可以在完成的圖旁邊用文字說明你所表達的意思
- ◇ 這個活動主要目的是讓學生體驗對於相同視覺經驗的不同面向的可能性與想像與詮釋，增加後續學習活動的可能性。

- ◇ 約用 15–20 分鐘完成（學生作畫時間視實際情況而定，但是最好在這節課完成，這樣老師才可以收回作品，有充足時間在下次上課前掃描特別的作品並於下次上課討論、分析）

（四）評量方式：

- ◇ 參與討論
- ◇ 完成學習單
- ◇ 學習單內容的完整度與美感

【第一節結束，預告下次內容】

第二節 單元一：宅與符號

（一）教學策略

「Montage」是喜歡研究電影的人應該會知道的術語，其實這是從建築借來的辭彙，中文維基百科解釋為：

「原為建築學術語，意為構成、裝配。經常用於三種藝術領域，可解釋為有意涵的時空人地拼貼剪輯手法。最早被延伸到電影藝術中，後來逐漸在視覺藝術等衍生領域被廣為運用¹」。

通常觀看建築的時候就是使用 Montage 的觀點，我們很難一次看完建築的全貌，常常是一個個片段的組合，這種觀看（欣賞）方法與觀看繪畫的方法不同，因為繪畫是平面的，可以一次「放入」眼中，但是建築通常是龐然大物，常見的習慣是從教科書或是書本中平面的影像觀賞建築，將建築用繪畫的方式呈現，忽略了細節，而細節往往是建築與生活最密切之處。

（二）使用教具

電腦與投影機、網際網路設備

（三）教學內容

I. 投影片教學 unit.2 「我宅故我在」：

- 延續上次討論的符號學，以「自由廣場」改名為例。從「大中至正」改成「自由廣場」實際產生那些看得到或看不到的差異？
  - ▶ 名稱不同 > 意義有不同嗎？
  - ▶ 文字書寫方向不同 > 有什麼意涵？
  - ▶ 字體不同 > 看出來真不簡單（老師還以為書法已在這些高中生的生活中失傳了）> 你知道各是哪種書體？

¹ 引自 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%99%E5%A4%AA%E5%A5%87>，2008 年 11 月 11 日瀏覽。

- ▶ 還有什麼不同…？

- 來看超長的漏花牆：

高有五·五公尺，全長則為一千二百公尺，若加上音樂廳旁角亭至戲院旁角亭之單面牆長度，全長達一千九百四十八公尺。牆面上，每隔四·五公尺分嵌中國式燈籠窗一個，有十八種不同之花格與形狀，共二四六個。(2007/03/04，江昭青：中時電子報)

II. 漏窗符號考考看

- ▶ 寫在「二號學習單」(實際上就是一號學習單的背面)
- ▶ 時間 5—10 分鐘
- ▶ 完成後當場對答案
- ▶ 解說漏窗符號意義
- 看投影片，分析生活中的建築與符號。
- 生活中的建築元素及意涵。
- 「物件(建築)不只是物件」作業說明。

III. 同學的作品解說

(四) 評量方式

- ▶ 參與討論
- ▶ 完成學習單

【本節課結束】

第三節 單元二：男女同不同

（一）教學策略

第二次導師會報，高三數位女導師提案，三樓輔導室旁邊的「教職員專用廁所」形同虛設，因為學生下課也會來使用，造成許多女老師也必須排隊…，但是校長說其實現在學校已經不可以設「專用廁所」，學校不能有特權，那為何「教職員專用廁所」的牌子還掛在那裡呢？總務主任說因為從以前就一直在那裡，所以仍然留著，順便「提醒」同學禮讓老師，我在旁邊聽便想到之前的一篇剪報「無性別公廁 開拓身體展演新空間」…，學校廁所其實也反映了權力與知識、常識的複雜關係。

藉由廁所識別 icon 的性別差異所隱含的權力關係來討論建築中的文化意義，也就是進入藝術鑑賞教育中的藝術批評階段。可先讓學生閱讀附件一「無性別公廁 開拓身體展演新空間」。

（二）使用教具

電腦與投影機、網際網路設備

（三）教學內容

I. 投影片教學 unit.2 「男女同不同」：

- 由動畫短片「Icon story」開始引起動機，介紹生活裡常見的各式 icon(也可以由學生介紹自己收集的圖標)
- icon 超級比一比（右圖），哪個圖像看起來不習慣？這些標誌設計是否完全不帶有意識形態？

- 廁所 icon 反映的文化意義
- 討論：學校廁所夠不夠用？（夠用：通常是男生回答，不夠：通常是女生的回答）
- **設計**廁所的識別符號
- 造型不同 > 意義有不同嗎？
- 名稱不同 > 意義有不同嗎？
- Icon 設計的注意事項
  - ▶ 可事先或是由學生藝術檔案中找出一些學生收集的 icon 作品
  - ▶ 注意顏色與背景的區隔
  - ▶ 邊緣線不能是鉛筆線
  - ▶ 識別性

（四）評量方式

- ▶ **參與**討論
- ▶ 製作 icon 時的態度
- ▶ 學生作品是否精緻可視學生程度要求，在教學實踐中發現許多學生完全沒有基本設計的概念，因此本學習活動有賴基本設計的先行知識，若是教師希望能有較具體教學成果，或是能展示作品營造創作氣氛，可以考慮將此單元放在基本設計或是 logo 設計單元之後，使學生能應用先前所學到的知識。

【本節課結束】

第四節 單元二：男女同不同

（一）教學策略

本節課是上一節的延伸，目的為實際操作（icon 設計）在課程安排考慮連貫性，若是兩節連排會較為適合。

（二）使用教具

電腦與投影機、網際網路設備、護貝機

（三）教學內容

- I. 讓學生在課堂上完成廁所的創意 icon。
- II. 完成的作品由相關同學（小老師）協助護貝
- III. 張貼展示（廁所門口外牆）

【本節課結束】

第五節 單元三 異想世界

（一）教學策略

本節課可以先從以下一連串問題開始；如果建築也是藝術，那建築就是最貼近日常生活的藝術，然而是不是每棟建築都可以當作藝術呢？就你所知哪些建築是藝術？這些被當作藝術的建築是由誰決定的？建築師？專家學者？大眾？以上皆是？開放式討論，不需有標準答案。

延續之前的批判性觀點引導至老子的「無用論」，再從 Wright 和 Moss 的空間實踐裏學習創意。

（二）使用教具

電腦與投影機、網際網路設備，簡易攝影棚

（三）教學內容

- I. 19 世紀末開始出現了摩天大樓。這種建築物象徵人口往大都會集中，同時，因為有鋼鐵工業的發展，才能有配合大樓建築所需的結構樑柱；又有電力的供應，才能裝置電梯升降機，便於大樓人員上下。換句話說，摩天大樓的出現和近代工業資本家的「**權力**」有莫大的關係。（龍騰版，世界文化歷史篇上，若是學生歷史科的教科書也是此一版本則更相得益彰）
- II. 從權力的角度看建築的目的是藉此讓學生思考自己所接受的美學取向是採取何種觀點？建築藝術（環境藝術）跟其他類型藝術最大的不同是建築（環境）的面貌通常由擁有權力的人來決定（例如巴黎的 Haussmann），因為建築藝術需要高度的資本以及相關領域的專業知識，所以一般人通常只能被動的接受既定的事實，然而在當代的都市規劃理想裏，「人」越來越被視為主體，尤其在擁擠的水泥叢林裏，「**減法**」建築的觀念越來越受重視，建築未必是增加，有時是減少。

III. 這個 icon 是 Wright 畫的落泉山莊簡圖，充滿中國書法線條意像，就如同 Wright 的建築理念深受老子「無用」哲學影響。

三十輻共一轂，當其無，有車之用。埴埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。故有之以為利，無之以為用。

老子（500A. D.）道德經十一章〈無用〉

- ▶ 介紹 Wright 的 Fallingwater：<http://www.fallingwater.org/>，此網站有非常完整的圖像與文獻資料，對於深度認識這棟建築很有幫助。
- ▶ 此一案例充分實踐了建築的「無」（空間）美學。
- ▶ 可以回到之前的「漏窗」、「借景」等中國建築的空間美學概念，與 Fallingwater 互為參照。

IV. 介紹 Eric Owen Moss 在 Curve city 所做的閒置空間再生設計，根據三民版高中美術教師手冊頁 193：

所謂「再利用」，就是以「空間」為再造過程中的主體，面對處理空間的方式有兩種，其一是針對更新的修護技術，其二是延續原有的空間特質與保留場所精神。

V. Curve city 原本是 Los Angeles 附近沒落的工業城，該地有許多大型廠房、倉庫，透過 Owen Moss 等建築師的創意使得既有建築產生新的生

命²。

VI. 以「Umbrella」為範例，分析其設計理念，實驗空間創意使用的各種可能。

VII. 下次進行創作活動「The Box」，學生攜帶：

- ▶ 小型紙盒（20 立方公分左右）
- ▶ 西卡紙
- ▶ 瓦楞紙版（30 平方公分左右）
- ▶ 保力龍膠
- ▶ 美工刀、切割墊

【本節課結束】

---

² 參見 NEW YORK TIMES（1989）「ARCHITECTURE; When Modernism Kissed The Land of Golden Dreams」，引自

<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE7DD1739F933A25751C1A96F948260&sec=&spon=&pagewanted=3>，以及 NEW YORK TIMES（2006）：「New Los Angeles Dream Factories Design Buildings」，2008 年 12 月 1 日瀏覽，

第六節 單元三

（一）教學策略

本節為操作課，鼓勵學生大膽嚐試。

呼應「再利用」這個觀念，收集了很多使用過的「答案卡」作為創作活動的「板材」，加上現成的瓦楞紙板，學生唯一要專注的重點是設計。

（二）先備知識

學生最好上過「曲面構成」單元。

（三）使用教具

電腦與投影機、網際網路設備、樣品

（四）教學內容

I. 設計「The Box」的關注重點為：

- ▶ 空間的穿透性
- ▶ 既有形狀的改變（增、減、變化）
- ▶ 結構的美感（曲面）

II. 教師示範處理材料的方式

III. 學生操作

【本節課結束】

第七節 單元三

(一) 教學策略

本節課爲此一系列最後一節，除了驗收創作成果並告知學生整理這一過程的資料，包含照片、草稿、學習單、自己收集的資源，集結整理至個人的藝術檔案裏。

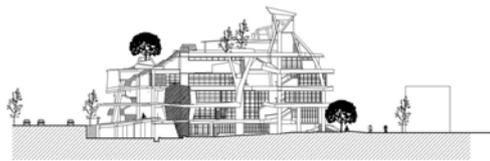
(二) 使用教具

電腦與投影機、網際網路設備，數位相機

(三) 教學內容

- I. 學生展示作品，
- II. 拍照存檔
- III. 教師講解作品
- IV. 以礁溪戶政與衛生所（黃聲遠 2005）爲例介紹台灣當代創意建築

空間的嘗試，聽說這棟建築帶來了兩極的評價，喜歡的認爲很有「創意」（因爲奇怪嗎？

學生最喜歡把搞怪當作創意，創意視爲藝術），不喜歡的認爲這是棟「怪怪」屋（同樣認爲怪，但是在這裡不是指創意的怪，而是不正常之意），好像地震震到了一樣，我在 Arch Info 網站上找到黃聲遠建築師的說法：

我只想讓出一個空間，一個野野的、礁溪的空間，可以和幼稚園、教會、社區共享，可以讓對街的小學生騎車通過，一個未來混在植物、街道中，永遠看不到全景的真

正公共性³。

建築師稱這理念為「無形無名」，反映出對於台灣都市缺乏「空間」的省思，建築不一定要很「用力」，很多很滿，因為「當其無」，才會「有室之用」，回歸到 local 的生活，小敘述式的建築可能比模仿想像的「文明」更加文明一些。

(四) 評量方式

- ▶ 參與討論
- ▶ 作品完整度

【本節課結束】

參、結論

貝聿銘說：「我覺得在建築方面現在太流行了，譬如服裝，一年就沒有了，一年就不時髦了，建築不能如此，建築是做了以後就是了，你不能說明年拆了，你不能拆它，作了以後就是了，所以靠時髦是不應該的⁴」。藝術教學的內容除了要與時俱進也不能忽略了基本的教育價值，「新」是否就是創新？西方建築文明也並非代表建築藝術的目標，所以本單元設計比較著重培養對於建築藝術的批判性思考，換句話說，創作與鑑賞同等重要。

肆、參考資料

畢恆達 (2006)，**空間就是權力**。台北：心靈工坊文化。

周樑楷編著 (2006)。**世界文化歷史篇(上)**。台北：龍騰文化事業股份有限公司。

³ 引自 Arch Info：<http://www.archinfo.com.tw/member/06/060621.aspx>，2008 年 12 月 5 日瀏覽。

⁴ 引自公共電視 DVD，「華人縱橫天下，建築.設計」壹、貝聿銘篇。

王雅各（1995）。國民小學美勞教材中的性別意涵：一個多文化觀點視覺藝術教育的實例研究。多元文化與跨文化視覺藝術教育國際學術研討會論文集。

楊馥如（2002）。當代三種藝術教育思潮—後現代藝術教育、視覺文化、多元文化藝術教育對美術課程的啓示及三者異同之比較。臺北市國民教育輔導團九十一學年度研究著作專輯。

漢寶德主編（2007），藝術生活(環境藝術篇)。台北：龍騰文化。

附錄一

無性別公廁 開拓身體展演新空間

文/畢恆達

(摘自 97/8/21 聯合報 A6)

廁所是社會中極少數依性別區隔的空間。除了無障礙廁所與親子廁所之外，大多數公共空間中的廁所非男即女。近日獲得奧運舉重銅牌的盧映錡，因專注練習舉重，身體越來越中性，經常被誤認為男性，上廁所都要家人陪伴證明其女兒身之後，才能進入女廁。公共廁所基於安全、隱私等理由，分為男女廁。既然要區隔，就需要既清楚又易懂的標誌。為了讓人能在最短時間內能夠辨識，又能超越文字的隔閡，廁所標誌經常以簡單的符號設計。弔詭的是，最容易辨識的，往往也就是傳達最傳統男女刻板印象的圖像。

【刻板圖像 反映行為期盼】

檢視現在通行的男女廁所標誌所使用的人體圖像，可以看到如下的性別規律。就顏色而言，男藍女(粉)紅；就臉部而言，男性的額頭凸起/女性的平緩、女性有睫毛/男性則無、男性鷹勾鼻/女性鼻小而尖翹、女性嘴角上揚微笑/男性抿嘴、男性叨煙斗/女性則無、女性綁髮飾/男性則無、男性留西裝頭/女性留長髮；就身體穿著而言，女性著裙裝/男性穿西裝打領帶、男性雙腳張開/女性雙腳併攏、女性穿高跟鞋/男性持柺杖，整體外型則傳達男性的威嚴穩重以及女性的輕巧玲瓏。這些系統性的差異，已經不是反映男女的生理差異，更是我們對於男女身體行為表現的不同要求與期盼。

我曾經在課堂作業請學生嘗試設計不具性別刻板印象的廁所標誌，學生主要的思考方向大都是儘量去除社會性別差異(如顏色、服裝、姿勢等)，而回歸到生理性別差異(如染色體、外生殖器)。於是有些學生以 XX/YY、1/0、男女符號(♀♂)來設計，有些以花果來模擬男女生殖器的形狀(如香蕉與花朵)。有的以外型依性別而有明顯差異的動物(如獅子、山羊)來設計。也有學生建議不要去想像使用者的性別，廁所標誌只要反映廁所內的設備即可。(如小便斗、蹲式/坐式馬桶的圖形)有更多學生認為廁所只要分男女，標誌就難免複製或強化男女的刻板印象，因而開始質疑廁所為何要依性別分為男女廁。

【公廁標示 強化非男即女】

一九九六年的新女廁運動喚起了台灣社會對於廁所設計的重視，導致修改建

築技術規則中公共建築物廁所的數量規定、讓高速公路收費站的女廁從此不收費、也讓女廁的區位不再以隱私之由躲在建物的角落。只是當時似乎仍接受了廁所分為男女的事實。然而，廁所空間的性別區隔，強化了性別只有兩種(非女即男)的簡單二分法。不符合當前性別規範的身體，會被視為出現在不對的空間中，而遭到異樣眼光與質疑。一方面，跨性別者找不到可以自在如廁的空間；另一方面廁所也因此藉由規範使用者的身體穿著(出入女廁的身體，要有社會要求的女人樣)，而複製並強化了男女的形象與界限。其實我們早已習慣飛機上、餐廳內以及流動廁所等不分男女的廁所空間。基於安全與隱私的考量，男女分廁仍有必要，但是我們也需要知道此種空間區隔帶來的不良性別後果。為了開拓所有男女身體展演的空間，為了尊重跨性別者的如廁需求，也許可以思考在公共空間中多設置一些分散式的、小間的、無性別(uni-sex)的廁所了。